

学校编码: 10384

学号: 18720131153610

分类号_____密级_____

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

创意于心，表达于行

——从默斯堪宁汉的艺术风格看舞剧《繁·静》艺术创作

Creativity Lies in Heart, Expressed Through Movement

——An Analysis of the Artistic Creation of the Dance Drama

(*Bustle and Tranquility*) Based on Merce Cunningham

欧锐

指 导 教 师: 李 娜 副 教 授

专 业 名 称: 音 乐 与 舞 蹈 学

论文提交日期: 2 0 1 6 年 月

论文答辩日期: 2 0 1 6 年 月

学位授予日期: 2 0 1 6 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2016 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

政锐

2016 年 5 月 10 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（   ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年   月   日解密，解密后适用上述授权。

（   ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）： 欧锐

2016 年 5 月 10 日

摘 要

默斯·堪宁汉是美国著名的现代舞蹈家，其开创的以“变”为本的美学体系和“机遇编舞法”对现代舞的发展起到了积极的推动作用，本文系统的介绍了默斯·堪宁汉的艺术特点、舞蹈意义及其影响，详述了堪宁汉的舞蹈风格对笔者编创表演的舞剧《繁·静》的启示，论述了舞剧《繁·静》的创作思想和艺术特色舞剧《繁·静》演出获得极大成功，得到了厦门舞蹈界的肯定，本文整理论述舞剧的艺术创作具有比较强的理论价值和现实意义。

关键字：机遇编舞法；现代舞；繁·静

Abstract

Merce Cunningham was an American dancer who at the forefront of the American modern dance. Its pioneering aesthetics system based on “Chance choreography” and “Stochastic procedures” has played a positive role to the development of modern dance. Firstly, this thesis introduces the artistic characteristics, significance and influence of dance of Cunningham, describes how the Cunningham dance style to enlighten the dance drama “Bustle and Tranquility” which choreography and perform by author. Moreover, discusses creative thinking and artistic characteristics of the “Bustle and Tranquility”. This performance required tremendous success and obtained affirmation from the dance circle of Xiamen. This thesis discusses artistic creation of “Bustle and Tranquility”, and has stronger theory value and practical significance.

Key words: Cunningham techniques; Modern dance;. Bustle and Tranquility

目录

摘 要	I
Abstract.....	II
绪论	1
第一章 默斯·堪宁汉的舞蹈风格	2
1 默斯·堪宁汉的艺术特点	2
2 默斯·堪宁汉的舞蹈意义及影响	3
第二章 默斯·堪宁汉的机遇编舞给《繁·静》带来的创作启示	6
第三章 舞剧《繁·静》的创作思想	8
第四章 舞剧《繁·静》的艺术特色	10
1 舞剧服饰的独特性	10
2 主题音乐的独特性	10
3 舞蹈动作的特色	11
4 舞剧《繁·静》的主题内容	12
第五章 结语	15
参考文献	16
致谢语	17

Contents

Abstract.....	I
Introduction.....	1
The first chapter: Merce Cunningham dance style.....	2
1.Merce Cunningham's artistic characteristics.....	2
2 thesignificance and influence of the dance of Merce Cunningham.....	3
The second chapter: Merce Cunningham's "Chance choreography" gives the creation inspiration to the "Bustle and Tranquility".....	6
The third chapter: ballet "Bustle andTranquility" Creativeideas.....	8
The forth chapter: ballet "Bustle and Tranquility" Artistic features.....	10
1.The uniqueness of the ballet dress.....	10
2.The uniqueness of the theme music.....	10
3.The characteristics of dance movements.....	11
4.The balle "Bustle and Tranquility" topic content.....	12
The fifth chapter: conclusion.....	15
Reference.....	16
Acknowledgement.....	17

绪论

经济全球化的飞速发展，使得文化艺术的发展也在不停地加快着进步的脚步，越来越多的文化融进我们的生活，越来越多姿多彩的文化现象进入我们的视野，作为无声语言的舞蹈，更是越来越多样化，国际化。现代舞也正在顺应着这样的发展趋势与潮流，成为当今世界主流的舞蹈表演艺术之一，人们越来越开始关注到这一国际化的，更为直接表达人内心情感的表演方式。

从世界现代舞之母邓肯开始，从她帅气的脱掉舞鞋，光脚随性起舞开始，就注定了现代舞会成为世界所认同的主流舞蹈艺术，这是社会发展的必然结果。随后，无数顶尖一流的现代舞舞者与编舞走在世界舞蹈发展的最顶端，从玛莎格莱姆到莫斯·堪宁汉，从基里安再到荷兰舞蹈剧场，从云门舞集再到广州现代舞团，北京雷动天下现代舞等。一代又一代的现代舞大师，一个又一个出色的现代舞团随着时代发展的洪流，应运而生，他们成为当今世界现代舞发展的风向标。现代舞作为一门西方的舞种，在世界文化大发展，大繁荣的今天，现代舞对中国舞蹈的发展也起着举足轻重的影响。但我们不得不看清的是，在现代舞风潮滚滚涌入中国的同时，大多数的舞者及编舞或许仅仅只是看到了现代舞作为一门西方艺术的表演层面的东西，而并没有从文化和思想的角度出来，来思考与探讨这门艺术形式，一味地追求其表演的夸张，奔放，创意等，在形式上其西方现代舞表现形式相靠近。

本篇论文中，笔者将从自身的创作与表演出发，从本民族文化根源的角度出发，通过自身的创作与表演，来探讨现代舞在中国的普遍性与特殊性的关系。与此同时，纵观世界现代舞历史上，有一位大师的艺术灵感与源泉，同样值得我们当下中国现代舞人学习和思考，那就是著名的现代舞蹈家默斯·堪宁汉。文章将首先从默斯·堪宁汉的艺术生涯入手，看看这位大师是怎样将中国传统文化融入到自己的艺术个性当中，形成独具一格的当今世界主流的现代舞风格。其独有的编舞技法对舞剧《繁·静》的创作产生了很大的创作理念。

第一章 默斯·堪宁汉的舞蹈风格

1 默斯·堪宁汉的艺术特点

默斯·堪宁汉——美国著名现代舞蹈家，用独特的以“变”为本的美学体系，形成了自己独有的“机遇编舞法”以及“堪宁汉技术”体系。

现代舞蹈家默斯·堪宁汉，探索出了一整套独特的编舞手法，巧妙地运用了机遇编舞法。把确定好的舞蹈动作分解成各种元素，然后在每一个舞蹈动作的基础上加上编号，以投掷硬币的方式来细分成若干动作，然后再看若干硬币正面上的数字之和是几，就让几号元素动作，至于怎么动，动多少拍，每拍完成多少个动作，朝哪个方向动作等细节，则可再一一投掷硬币去寻找，在动作调度上，可将整个舞台表演区横定分8个点，然后分成64个小方块，以变提供更多种的选择范围，从中得出各种各样从没想象过的编排效果。

堪宁汉于1968年发表的第一部专著《易：编舞手记》中，阐释了《易经》对他的影响。在1975年美国摄影家詹姆斯克劳斯蒂在其编辑、作序并配图的《默斯堪宁汉》一书中更加详尽地介绍了堪宁汉有意识地通过其“机遇法”运用于舞台表演，“因此在堪宁汉的舞台上，舞台不仅成为多中心的，更是多磁性的。同时方向也可以是多面的。”^①

堪宁汉与其终身合作者凯奇在“机遇法”使用的理由上各不相同，凯奇认为这是一种哲学的选择，而堪宁汉则认为这是一种超出自身把控范围的吸引力。在堪宁汉看来，在编舞时，通过“机遇法”，这种特定服从的能量和规律，是种大自然的资源，比自身的独创性更加地伟大。而在堪宁汉1980年发表的第二部专著《舞者与舞蹈》中，更是提出了他受《易经》以“变”为本思想衍生出的“机遇法”的具体运用。“《易经》不仅在观念上宏观地照亮了堪宁汉的创作道路，而且在方法上也微观地指引了他的操作过程。”^②

在1988年堪宁汉接受美国《舞蹈杂志》3月刊专访时就详细地阐述了他多年学习《易经》的认识及具体的操作方法。通过专访了解到，堪宁汉正是找到了《易经》中以“变”为本的核心要领，在其编舞的过程中，巧妙地通过掷骰子的方法来决定其动作的变化，来解决那些关于素材、时间、空间、长度以及空间样

^①欧建平. 外国舞蹈史及作品鉴赏[M]. 北京：高等教育出版社，2008.

^②欧建平. 外国舞坛名人传[M]. 北京：人民音乐出版社，1992.

式和位置的问题。因此，在堪宁汉的每个舞蹈作品中，“机遇法”都以不同的形式存在。

重要的转折点出现在 1951 年，在作曲家克里斯琴沃尔夫送给堪宁汉的《易经》英文译本中，堪宁汉似乎找到了想得到的答案，这正是《易经》中的根本要旨：“易者，变也，天地万物之情见。”这仿佛是一盏明灯照亮了堪宁汉寻求独立风格的思想之路，在当时美国舞蹈界都在竭力形成某种一成不变的所谓体系时，堪宁汉则清楚地认识到“变”才能突破传统与守旧，使得自己不断地得到补充与更新。堪宁汉茅塞顿开，在他的探索下，中国古典哲学思想启迪下的“变”成为一种新型的舞蹈美学并深远地影响着后代舞者们的观念与方法。在《易经》的“变”中，堪宁汉似乎找到了一种前所未有的动力，使他不断地去探索新的未知的更大的可能性。虽然当时不被大多数人所接受，但他坚信自己的舞蹈终有一天会得到世人的认可。

堪宁汉开始探寻一套属于自己的可行的方法。他和凯奇在《易经》的“摇筮落地”的方法中探寻出“投掷硬币”的“机遇法”，这使他们找到了一项属于自己的有效可行的方法。随后他们又继续这一方法排演了大量的作品，使得“机遇法”越发地趋于成熟。

2 默斯·堪宁汉的舞蹈意义及影响

1952 年堪宁汉编导了作品《单人交响曲》，并在黑山教学时，参加了由凯奇推出的革命性剧场作品，这两件事使得堪宁汉在艺术创作中，找到了更大的灵感和更多的可能性，同时，他也能够更大限度的运用自己的“机遇法”将作品编出来。时间流逝，堪宁汉在自己的“机遇法”的世界里，自由地翱翔，他找到了支撑自己的观念和方法，甚至把握了万事万物的基本规律。他更加大胆地做出了一些新的尝试，可以说这样的尝试是极具突破性的，是革命性的。将中国古典哲学的《易经》同西方现代舞的融合，并由此开创的以“变”为中心的美学观念以及“机遇法”，“对于堪宁汉来说，这是一种前所未有地超越。对于世界来说，这是一项宝贵的财富。”^①

默斯·堪宁汉（1919—2009）作为对当今世界现代舞有着深远影响的美国现代舞蹈家，运用中国古典哲学的《易经》，加以对现代舞的不断思考与探寻，形

^①欧建平．外国舞坛名人传[M]．北京：人民音乐出版社，1992．

成了自己独特的以“变”为本的美学体系，同时也形成了“机遇编舞法”以及享誉全球的“堪宁汉技术”体系。更为重要的是作为西方舞蹈家的堪宁汉，更是运用了中国古典哲学的《易经》，作为自己独特编舞技法与训练体系最强有力的理论与精神支撑。

在堪宁汉的美学体系中，“变”是其最重要，最根本的中心词。“变”其实不仅仅是堪宁汉对其自身美学体系的定义，更是堪宁汉舞蹈人生的诠释。羽翼逐渐丰满的堪宁汉渐渐地意识到当下自己在动作与技术上的不满足以及在思想意识上的缺失，他不愿意被当时美国舞蹈界寻求程式固定的大环境所吞噬，他渴望寻求自己独立地突破。这正是堪宁汉在舞蹈生涯中的又一次而且极其重要的自我改变，现在看来，这样的决定不仅仅是对于堪宁汉自身而言，对于世界现代舞也将会带来一次巨大的变革。

《易经》似乎与堪宁汉有着一种奇妙的缘分，他们像是一对穿越时空的恋人，注定在那样的时间相遇。笔者以为，《易经》对堪宁汉的影响既是偶然，同时也是必然的。《易经》中“易者，变也，天地万物之情见”的根本要旨，仿佛是一剂灵丹妙药，领悟到“变”才是世界万物永恒的规律，也使得他的创造力不断地得到了补充和更新。《易经》的出现，使堪宁汉找到了一种自我的观念和方法，这就是影响世界现代舞的“机遇编舞法”和“堪宁汉体系”。

纵观他的舞蹈生涯，“变”或许就最能概括，这正是与《易经》中“易变，变也，天地万物之情见”不谋而合，仿佛就像是两个平行运转的星体，必定在数年后的碰撞是激烈的，同样也是伟大的。《易经》作为中国代表性的古代传统哲学，很难想象被一位西方的现代舞蹈家挖掘其内容精髓，将之转化为自己独特的舞蹈美学体系，这无疑是一次伟大的创造，对于《易经》而言，这样东方传统的思想文化在堪宁汉的巧思活用下，焕发出了新的生命力，并一直延续。

由此可见，《易经》对堪宁汉的影响是必然的结果，《易经》等待着堪宁汉将它赋予新的生命，而堪宁汉也正需要《易经》来作为他在舞蹈世界里自由翱翔的坚实羽翼。在堪宁汉进行编舞时，他厌倦于一成不变的套路模式，通过“掷骰子”的方法来决定接下来的编舞，在他看来，“机遇”与“即兴”是截然不同的两种概念，显然，堪宁汉更热衷于这种常常出乎人意的“机遇编舞”，永远不会知道接下来会发生什么，结果会是怎样，这正是堪宁汉“机遇编舞”的魅力所

在，艺术的魅力在于激发人的感知，从而产生观者自己的理解。堪宁汉认为“机遇”能够向舞者们提示动作随机组合的方法，这种方法仅仅依靠编导有意识的思维可能是难以想象的。人类被习惯所束缚，我们的思想方式被囿于我们所建立的生活，如果在编舞中使用机遇成分，就有可能发现吸引人的组合。堪宁汉的“机遇编舞”正是从一个世界带领人们走向另一个未知的世界，前方道路，或许他自己也未曾知道，正是这样他带给我们的作品总是惊喜连连，意想不到，这也极大地激发出他创作上更多的可能性。

第二章 默斯·堪宁汉的机遇编舞给《繁·静》带来的创作启示

世间万物都是在发展变化中的，我们永远未知下一秒会发生什么，我们何而来将到哪里去，这无疑是一个亘古不变的话题。在堪宁汉的以“变”为美学体系的“机遇编舞”中，通过“掷骰子”的办法，来解决编舞中所疑惑的问题，轻重缓急，前后左右，向上或下，一切都交给自然来做决定，这样的编舞变得更加的有趣，正是这样的多变，形成了他独特的“堪宁汉技术”体系。

创新求变或许是当下我们所熟知的热点词汇，当我们一味地追求其创新的同时，不禁问问自己，有多少的根基是我们老祖先留下的传统精髓。传统与创新是相互影响与相互制约的关系，一味的墨守成规，遵循守旧，只能被世界所淘汰，但任何事物的创新与变革都不能离开对传统的继承与发展，脱离了传统的创新，就如同盖房一般，没有牢固的根基做支撑，即使房屋建造得再高大再华丽，也只能是虚有其表，随时都有着坍塌的危险。堪宁汉在探寻自身舞蹈风格的同时，吸取其中国传统《易经》之精华，并将之作为其风格的强有力的支撑，才使得堪宁汉“机遇编舞法”和“堪宁汉技术”体系得到世界的认可，并深远地影响着后代的世界舞蹈人。

在科技文化飞速发展的今天，中国作为屹立于世界东方的泱泱大国，五千年悠久灿烂的文化，有那么多可以为我们所用的宝贵的“财富”，但似乎都被我们所遗忘在岁月的长河中。笔者想，我们是时候去唤醒哪些沉睡的“宝藏”，推开那扇尘封已久的历史大门，探寻属于我们自己的灿烂文化！

堪宁汉作为一位西方现代舞蹈家，选择运用了自己对现代舞一些想法和技术，融合了中国传统《易经》之精华，并将之作为其自己的独特风格形式，乃至世界独树一帜的现代舞技法。

笔者最初是想创作一部表达现代人一生思想演变的作品，在构思过程中，准备从出生—经历—大彻大悟—升华。在实际编创的过程中，融入了中国道家的理念，故，共分为三幕，分别是：第一幕、甦——入世，懵懂初始。期待精彩的生命，循天地走来。第二幕、繁——规则与杂乱，纷纷扰扰。逃离不得，顺受不甘。第四幕、谧——沐静，洗尽铅华，繁世中，唯心升华过后方有宁静。在编创舞蹈动作时，受默斯·坎宁汉的机遇编舞法的影响，再加上中国古典舞身韵、即兴等

结合，遂成现代舞舞剧《繁·静》。繁与静是矛盾的，也是相对的，且仿佛又像在一棵树上的两片树叶是互不可分。舞剧《繁·静》的创作原点就是通过对现代舞的变与随性概括而来，把两个相对的概念通过一段段延伸演变成肢体语言，以动带静，以静制动。在这点上，《繁·静》创作的起始是与堪宁汉的机遇编舞的中轴核心“变”是不谋而合的。同样都是在舞蹈动作的创作中赋予吸取了以不变应万变中所包含的精神意义。

“道非常道，有无相生”是《易经》道德哲学自然的宇宙观。有与无是相辅相成，道与非道是辩证统一。正是《易经》中的哲学衍变，在各个领域都广泛涉及并且影响深远，这就是易经魅力，也是为何易经可以在国内外如此收学者、大师研究推广的原因。堪宁汉吸取了易经的变，创立了自己独有的“机遇编舞法”。而笔者的舞蹈创作《繁·静》也有着异曲同工之妙，把文字、思想与精神融入衍变到舞蹈领域。

第三章 舞剧《繁·静》的创作思想

现代舞出现的年代比较晚，它出现于 20 世纪初，同时具有明显区别于芭蕾舞的自身特色。现代舞追求灵魂的自由和个性的张扬，摆脱了古典舞蹈方整、四平八稳的程式化特征，是一种非常符合当时社会形态的舞蹈形式。

在时光的道路上，人们从蹒跚学步到迟暮之年，在物质生活渐渐丰盈的今天，人们开始寻求内心世界的一份宁静。这份宁静是一种不被庸长生活的暗浪所淹没的洒脱，也是缅怀过去、计策未来的智慧。笔者认为在艺术修饰手法的基础上，现在更需要的是贴切我们的生活去选题，做自己从来不需要更多浮夸的外表去伪装自己的认知。故大家所编创的现代舞，仿佛更热衷于生活历练带来的启迪。舞蹈的编创更多的是靠想象力去表达出这样的思想感情，去发扬某种精神，从而起到共鸣的运动。在跳现代舞之前表演者需要了解什么是现代舞，如何去把握这样的舞种，才能更好的突出舞蹈的中心思想。

在快速发展的当今社会，人们在时代的冲击下越来越喧嚣、浮躁、敏感、复杂，渐渐失去“真我”，有多少人曾停下来静静思索，感知世界真善之美好。舞蹈作品《繁·静》正是在这样的生活环境中通过思考编创完成的作品，旨在呼吁人在当代生活中去探索自我生命原点的那份清宁，在繁杂之中保有内心的安然。作品提倡健康积极的价值观、世界观，从现当代舞抽象的表现中传达，通过现代人的视觉感知，侧身于艺术表演工作者的角度诠释了人类对于真爱真善之本源的执著追求及美好心愿。与时俱进，引导正确的价值观，凝聚发展正能量，弘扬中国时代文化精神。

舞剧《繁·静》表达了这样一种思想——“真正的平静，不是远离喧嚣，而是在心中修梨种菊。”生命的内涵正是如此：在岁月的长河里褪去尘世的浮华，守住内心的清宁，让心中的那一片净土芬芳留香。

“艺术来源于生活，又高于生活。”舞蹈作为典型的表达性艺术也不例外。舞剧《繁·静》的主要创作构思是来源于对生活的感悟，从生活里提取点滴进行提炼加工，以即兴编舞技法设计和生产动作素材，运用了西方舞蹈家默斯·堪宁汉的独特“机遇编舞法”，融合了中国古典舞身韵技法和现代舞元素，以舞蹈动作呈现出来。“深入生活、深入基层，洞察社会的发展动向、体味世间生活百态，

塑造出血肉丰满、真实可信的舞蹈形象,传达出富于浓郁生活气息和感情色彩的艺术语言。”^①

每个舞蹈都有其独特的艺术语言,舞剧《繁·静》也是如此。《繁·静》围绕其主题进行创作,在创作过程中力求真实、自然、新颖,并且讲究首尾兼顾,给观众以深深的共鸣。《繁·静》的编排既在意料之外,又在情理之中。为了营造出饱满的艺术形象,创作属于本民族文化特色的现当代舞剧,在繁杂的生活现象中寻找舞蹈素材,运用笔者学习舞蹈多年的知识积累,以舞蹈肢体动作语言将现实真实转化为舞台作品。

与现实生活不同,舞蹈是一种抒情的艺术,编导正是抓住了舞蹈艺术的这一特点,将生活素材加工为舞蹈素材。舞剧《繁·静》每一幕都力求营造出丰盈的艺术形象,让观众耳目一新。

---

^①蒙昌敏. 舞蹈编排构思中应注意的几个问题[J]. 大舞台, 2010, (10): 57—59.

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

廈門大學博碩